

Ciclo

lugar a dudas

Rainer Werner Fassbinder

CINE CLUB
CINE DE AUTOR

Mayo-Junio
2010

22/05 Dios de la Peste

29/05 Mercader de las Cuatro Estaciones

05/06 Las Amargas Lágrimas de Petra Von Kant

12/06 La Ruleta China

19/06 Lili Marleen

26/06 Querelle

Rainer Werner Fassbinder

El cine de Fassbinder es todo un enigma para sus espectadores. Tal vez porque murió joven dejando cabos por atar en su filmografía, o porque planteó grandes cuestionamientos a la sociedad, ocultos para quienes observen sus películas como un melodramas más. Y es que el cine de este director alemán tardó mucho tiempo es ser reconocido como importante dentro del espíritu de una sociedad posmoderna –como la germana- que surgió tras la guerra. Una sociedad que emergió de su propia historia, y de una historia ajena que llegó a gobernar su inconsciente a través del cine: Estados Unidos y su industria cinematográfica le brindaban a los espectadores alemanes el confort de un par de horas en las que éstos olvidaban que afuera la gente se encontraba absolutamente aturdida tras las acciones del régimen nazi. Así como el pueblo alemán aprehendió a divertirse con películas norteamericanas, o bien las alemana coproducidas con fuertes bases del cine hollywoodense, así mismo lo hizo Fassbinder, asistiendo cuando niño hasta dos y tres veces a ver películas hollywoodenses. Y aunque el *Manifiesto de Oberhausen* se oponía a esto, Fassbinder y los otros *Wunderkinder*: Werner Herzog y Win Wenders, deciden incluir esta fuerte influencia dentro de su cine. Es pues a través del melodrama, el cine negro y la comedia, la manera en que este cineasta muestra a la sociedad alemana, sus tradiciones, los lastres de su historia, y el constante debate entre los infortunios y pasiones del hombre posmoderno.

Al hablar de Fassbinder resulta muy interesante conocer en su historia personal, ya que su cine está cargado de anécdotas y demonios que el autor decantaba a través de la realización de sus películas. Muchos lo califican como un sujeto absolutamente turbado, egocéntrico y manipulador, que regía su vida por sus pasiones. Y el cine era una de ellas: le ayudaba a no estar solo y a sentirse querido. Era tal su febrilidad, que producía hasta siete películas en un año, con el afán de tener a un actor a su lado; pasaba a menudo cuatro días en vela, a veces a punta de cocaína que luego rebajaba con dosis de morfina y pastillas para el insomnio. La gente solía depender de él, lo cual le ayudaba a tener a su disposición a los actores, a pesar de la carencia constante de presupuesto. Algunas -como Irm Hermann, su actriz favorita para los papeles de mujer manipuladora y calculadora, o sumisa e hipócrita-, imploraban por su amor hasta el punto de amenazarlo con suicidarse. Ella llegó incluso a prostituirse para ayudarle a construir el guión de *El amor es más frío que la muerte*. Incluso uno de sus colegas, Kurt Raab, escribió luego de su muerte una controvertida biografía del director, narrando historias bizarras y privadas.

Los actores con los que rodaba pertenecían al *Anti-teatro*. Cuando se decidió a trabajar con esta compañía, iba todos los días a sus funciones y luego, en un bar fuera del teatro, se hacía junto a ellos, hasta que un día logró el interés de sus directores, Ursula Strätz y Peer Raben, quienes lo introdujeron como actor. El talento de Fassbinder pronto se hizo notar, y poco a poco fue ganando poder dentro del grupo, dejando por fuera a los directores iniciales, quienes pasaron a segundos roles dentro de sus filmes (por ejemplo, Peer Raben le terminó colaborando con la música). Muchos dicen que el teatro fue para Fassbinder simplemente una forma de llegar al cine, y que por eso no mostró mayor interés cuando le ofrecieron dirigir el Teatro de Frankfurt. La compañía *Anti-teatro* se acabó al dedicarse todos a hacer películas con Fassbinder, quien los elevó a sus más importantes momentos como actores, para luego dejarlos caer en el olvido.

Jean-Luc Godard lo catalogó como el cineasta que fundó las bases del Nuevo Cine Alemán dejando inservible más de una década de producción cinematográfica, hecho que a su vez dictamina como la causa de su muerte (*"hacer cine en un lugar donde la pereza mental, la estupidez y la depravación reinan, significa desangrarse"* dijo algunas vez Fassbinder). Se le ha puesto además, en el mismo pedestal de realizadores como Enseinstein, Ford, Griffith o Rosellini, al proveer una mirada sobre una sociedad naciente. Y se ha llegado incluso a decir que sus películas dan luces para entender a la sociedad alemana que engendró al Tercer Reich, y por lo tanto a lo que ocurre con sus hijos.

Dios de la Peste

Año: 1970

Es uno de sus primeros cuatro filmes. Fassbinder tenía por aquellos días 24 años y mucho que decirle al público alemán. De modo que se valió de un género, el policiaco, pero no para que el espectador disfrutara viendo la película; al contrario: deja de lado el drama-cliché propio del género, para adentrarse en los sentimientos individuales de los personajes, que hace que el espectador salga abrumado, y tal vez algo confundido, luego de ver una historia que contiene personajes contruidos a través de su pasado culpable.

Todos, sin importar el protagonismo que tengan se dejan llevar por la corrupción, se dejan contaminar por la peste. No hay final feliz ni misericordia posible para sus espectadores.

Dios

Dios de la peste el cineasta alemán habla de la tradición machista, de mujeres sometidas a los deseos del hombre: cómplices en sus crímenes, pero causantes de sus dramas. Las viejas tradiciones atadas a la sobrevivencia, en el mundo capitalista y posmoderno. Mundo que no duda en mostrar con música de Estados Unidos, como país colonizador transcultural, ni con vitrinas que son testigos del desangramiento *Gorila*, uno de los personajes. A esto podríamos sumarle las revistas pornográficas que ayudan a sobrevivir a algunos, no sólo económicamente.

Dios

Las imágenes del filme no buscan el realismo que persiguieron insistentemente los neorrealistas o la nueva ola francesa. *Dios de la peste* es rodada en un 97% en estudio, dejando el 3% restante como elemento curioso dentro de su filmografía. Fassbinder decía que encontraba más realidad en lo que ofrecían sus actores y su equipo al librarse de los inconvenientes de rodar en una calle repleta de personas, carros y ruidos. También la luz y la sombra hacen parte de esta estética que proviene sobre todo del teatro. Con ella, el director alemán recrea lo oculto, o más bien aquello ante lo que el hombre se vuelve ciego.

Mercader de las Cuatro Estaciones

Año: 1972

Uno de los primeros filmes que catapultan al autor. Fassbinder había logrado gran destreza como director, y eso se hace evidente en este filme que logra rodar en tan sólo diecisiete días. En esta película el cineasta alemán narra la historia de su tío, quien luego de ser descubierto comprando tabaco ilegal para llevarle a su familia, es expulsado del ejército. A partir de entonces, su vida se convierte en un fracaso: al no ser lo que quiso, nada de lo que consiga logrará satisfacerlo. Siempre querrá encajar de alguna forma, ser querido por alguien, sentirse incluido. Un sentimiento semejante al de Fassbinder, que lo estimulaba a rodar sus películas.

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

entonces perfectamente representado por hombres aun cuando la única aparición masculina dentro del filme sea el cuadro enorme que hay en la pared del cuarto de Petra, en el que un grupo de hombres glorifica la desnudez y belleza de otro.

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

era como un lazo de unión entre bandos enemigos. El éxito de la canción llamó la atención del Ministro de Propaganda, Josef Goebbels, quien decidió prohibirla porque consideraba que influía de forma negativa en la moral de las tropas. Pero Lili Marleen era ya tan famosa que los soldados protestaron, y la canción siguió sonando en la radio de Belgrado.

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dios

Dirección: Oscar Campo / **Investigación:** Luisa F. Gonzalez / **Coordinación de publicaciones:** Cesar García / **Corrección de estilo:** Astrid Muñoz / **Diseño:** David Álvarez / **Impresión:** Feriva

Arts Collaboratory es un programa de la Fundación Hivos y DOEN para iniciativas lideradas por artistas visuales en Asia, África y América Latina, y para el intercambio con organizaciones de artes visuales en Holanda en cooperación con la Fundación Mondriaan.